MÚSICA BARROCA

Aspectos politicos y sociales:

Europa se rige bajo la burguesía y la nobleza.

Sociedad estamental: Aristocracia, clero, burguesía y campesinado.

El campo es cada vez mas pobre y la gente mas analfabeta.

En francia se da una monarquía absoluta con Luis XIV, quien se considera el "rey sol".

Se dá el mecenazgo y los bancos.

Renacimiento es humanismo.

Se dá una aristocracia civil y eclesiástica que cree en la justicia del poder absoluto.

Aspectos Económicos:

La riqueza y los privilegios estaban concentrados en el clero y la nobleza, sufriendo así las consecuencias los campesinos, que con frecuencia tenían que irse hacia las ciudades debido al hambre, la plaga y la miseria.

Los burgueses van afianzando un poderío económico y se muestran hostiles ante el autoritarismo del clero y la nobleza.

Se dá el mecenazgo y los bancos.

Aspectos religiosos:

La iglesia católica viéndose amenazada por el protestantismo, reafirma sus posiciones (contrarreforma).

Los Jesuítas liderados por San Ignacio de Loyola tomaron forma activa en la educación, la vida pública y las misiones.

Los "ejercicios espirituales" de San Ignacio fueron hechos con el fín de explorar los misterios de la fé.

Ejercían el mecenazgo artístico y demandaron de los artistas una glorificación tangible de los hechos sagrados.

Aspectos artísticos:

El artista producirá con sentimiento y razón, ya no imitará a la naturaleza.

El artista (y el hombre en general) cederá y será sumiso ante sus pasiones.

El barroco cultiva el lujo, el esplendor, el adorno, la decoración y la fantasía.

Se fundan academias científicas y culturales: "El arte es demasiado importante para dejarlo en manos de los artistas" (Luis XIV).

Lituratura: Milton y Moliere.

Pintura: Rubens, Rembrandt, Velázquez, Murillo, Tiziano, Berllini, Caravaggio.

Filosofía- Ciencia: Bacon, Descartes, Galileo y Newton.

Musicalmente surgieron muchas formas y estilos importantes como la opera, el estilo concertato, concerto sagrado e instrumental y con ellos compositores cruciales. En el transcurso de este trabajo iré explicando todos estos conceptos.

– Textura: Homofónica, que consiste en una melodía con acompañamiento. También se dá el contrapunto imitativo y la técnica policoral (sobre todo en los concertos orquestales).

Melodía: En general se buscan contrastes. Es mucho mas libre y virtuosa. Tiene mucha ornamentación.

Armonía: Se dá el bajo continuo para acompañar las melodías. Los contrastes, disonancias, cromatismos, modulaciones y ornamentos se vuelven fundamentales en el complejo armónico, melódico.

Formas: Binarias (en las danzas), por variación (tema con variaciones, diferencias, divisions of a ground, basso ostinato, preludio de coral, chaconne y passacaglia), formas libres (preludio, toccata y fantasía) y formas fugadas (ricercare, fantasía, preludio y fuga, canzona).

Instrumentos: Se hace común el violin, la flauta traversa, el clavecín, el órgano tubular y el canto solista. Aumenta la dimensión de los teclados; el órgano se enriquece con nuevos registros. Los instrumentos están al servicio del virtuosismo.

- Ritmo: Los ritmos se liberan, volviéndose irregulares y contrastantes (por

ejemplo en los recitativos y preludios).

Inicios: La ópera nació como acto cumbre no solo de los idelaes humanistas sino también para proporcionarle fluidéz narrativa a la música contrapuntística.

La ópera se inicia en Florencia gracias a los ideales aportados de la Camerata Fiorentina (institución académica formada por nobles, sabios, filósofos, poetas y músicos), pero fué sobre todo en Roma y Nápoles donde tuvo su mayor esplendor.

La primera ópera conservada es "Dafne" (1598) con texto de Rinuccini y música de Peri. Los temas de las primeras óperas eran pastoriles y mitológicos.

En la ópera seria la música está en primer plano, especialmente con las arias. Hacia 1700 se eliminaron todas las escenas cómicas de la ópera seria.

La ópera bufa utiliza temas de la vida cotidiana, populares. La música es sencilla, no hay castratis ni belcanto, en su lugar se entonaban parodias y cavatinas de la música seria.

Partes y desarrollo: En 1690 se produjo la primera revolución de la ópera gracias a Scarlatti: la ópera seria, que utilizaba seudohistoria Romana. Constaba de tres actos: Recitativo (narra rápidamente la historia), Aria (despliegue virtuoso de los cantantes) y Obertura (introducción instrumental de la obra).

La segunda reforma de la ópera la hizo Gluck en 1740. Intentaba volver al teatro cantado. Hizo las arias mas serias y anuló el recitativo seco acompañandolo con la orquesta.

La ópera francesa (de Lully, esencialmente) se mantuvo distante de la italiana.

La supremacía indiscutida de la música sobre la palabra, de la ópera italiana de mediados del siglo XVIII, es menos pronunciada en la ópera francesa.

Sus elementos característicos son: el coro y recitativos de fuertes acentos dramáticos. Las arias no alcanzaron la amplitud melódica de la ópera italiana.

Henry Purcell fué el creador de la ópera inglesa (Dido y Heneas). Al morir Purcell, el público muy aficionado se acoge a las óperas italianas, descubriendo así el recitativo y el aria da capo.

- Oratorio: Es una obra dramática inspirada en un texto religioso y se representa en los oratorios, de allí su nombre. El primer oratorio parece ser de Cavalieri: “representación del alma y el cuerpo” representado en 1600.

En el oratorio no hay puesta en escena (actuación, vestuario, decorados). Intervienen solistas, coro (de especial importancia) y orquesta.

Existieron dos corrientes de oratorio: el vulgar, derivado de la lauda. Su época dorada se inició con Scarlatti y Haendel y se desarrolló en el siglo XVIII.

El otro tipo de oratorio es el latino o sagrado, inspirado en el motete o en diálogo litúrgico.

Compositores importantes fueron Giacomo Carissimi, Alessandro Scarlatti, Heinrich, Schutz, G.F Handel y J.S Bach.

- Cantata: Forma discontínua y breve a una o varias voces acompañadas de bajo Continuo y a veces con partes instrumentales.La cantata es descriptiva, teatral, lírica y espiritual . Pueden ser profanas o sacras.

Se origina en Italia y fué allí donde tuvo su primera etapa fructífera con Rossi (345 cantatas) y Carissimi (145 cantatas).

Las obras mas completas, con su disposición característica para solistas, coro y Orquesta, pertenecen a J.S Bach.

Pasión: La pasion es un oratorio basado en la muerte de cristo. Es una forma esencialmente Germánica.

La estructura general de la pasión es la de un oratorio en dos partes. El drama es a su vez, dividido en cinco partes; es narrado por el evangelista y en él intervienen Jesús y el coro de los Judíos. Cada una de las cinco partes va precedida de un prólogo que está separado de la pasión por una pequeña escena.

Compositores: Bach y Telemann.

Suite: Sucesión de danzas contrastantes con tonalidad única. Generalmente las piezas eran Allemande(un pco rápida), Courante (lenta), Sarabanda (majestuosa) y Giga (rápida). Es interpretada por grupos instrumentales o instrumentos solistas. En Italia era llamada Sonata da Camera.

Sonata: Música de cámara que deriva de la canzona, estaba diseñada generalmente para solistas virtuosos y tenía voluntad expresiva.
Sonata trio: Para 2 solistas y continuo . Ejemplos: Legrenzi y Corelli.
Sonata Solista: Para un solista y continuo. Se dá mucha alternancia de tempis. Ejemplos: Corelli.
Sonata da Camera: Similar a la suite. De carácter profano.
Sonata da Chiesa: Para tocar en iglesias. De carácter religioso, de 3 a 5 movimientos.

Concierto: para tocar en espacios públicas; es característico por su juego de contrastes instrumentales.
Concierto Tutti (orquestal): Utiliza como recuersos la técnica policoral y las combinaciones tímbricas.
Concierto Grosso: Oposición de dos grupos instrumentales: Tutti y Concertinos. Se daban muchos contrastes y mucho contrapunto imitativo. Es una sucesión de ritornellos y episodios.
Concierto solisto: Para solista y tutti. Por lo general el solista demostraba las posibilidades que ofrecían su instrumento. El esquema era Allegro-Lento-Allegro. Ejemplos : Corelli y Vivaldi.

J.S Bach:
Concerto sagrado: Motetes, corales, cantatas, magnificat, oratorio, pasión, misas.
Concerto instrumental, música para órgano, suites.
Desarrolla el temperamento en la música, el contrapunto y bases claras de la armonía con sus corales.

G.F Haendel:

Oratorio.

Concertos, ópera (Almira, Nero, Reinaldo).

Cantatas.

Henry Purcell:

Desarrolla la música inglesa para teatro (mascarade).

Fantasías para viola, sonatas para violin, antífonas, aires, odas.

Iniciador de la ópera inglesa: Dido y Eneas.

Luego de que se acabara la revolución de Oliverio Cromwell, se dá una restauración en la que Purcell ayuda a desarrollar ideas culturales en Inglaterra.

F. Couperin:

Era organista. Escribió música para teclado, motetes, música de cámara y concerto instrumental.

Escribe "El arte de tocar clavicembalo"

J.P Rameau:

Escribe el primer "tratado de armonía" y el "tratado de la nueva teoría de la música".

Música instrumental, concerto orquestal y cantatas.

Compone "Indias Galantes".

J.B Lully:

Lleva el violin a Francia.

Escribe mucha música instrumental.

Abre la academia de ópera francesa con Moliere.

D. Scarlatti:

Sus aportes se dieron sobre todo con la cantata italiana y la ópera napolitana.

Antonio Vivaldi:

Violinista

Escribió concertos para muchos instrumentos.

Arcangelo Corelli:

Violinista.

Escribe concertos grossos y sonatas.

Monteverdi:

Desarrolla el recitativo y la ópera en general

Escribe cantatas, misas, motetes y vísperas.